

СОЗДАНИЕ ФОРТЕПИАННЫХ СБОРНИКОВ АНСАМБЛЕЙ «ИГРАЕМ В ЧЕТЫРЕ РУКИ» КАК МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ

Водзинская Елена Сергеевна
Шушканова Юнна Витальевна

преподаватель фортепиано,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
ЗАТО Северск «Детская школа искусств»

На современном этапе воспитание личности ребёнка в системе дополнительного музыкального образования можно рассматривать как одно из приоритетных направлений образовательной политики, как зону ближайшего развития образования в России. В современном мире, в усовершенствованной системе дополнительного образования ДШИ, сформировалась необходимость выявления творчески активной личности, способной видеть, понимать и создавать красоту.

Развитие творческих способностей учащихся ДШИ, приобретение практических знаний, умений и навыков в сфере музыкального исполнительства является эффективным способом их формирования через разнообразные формы коллективного музицирования. Занятия в классе фортепианного ансамбля в полной мере способствуют творческому развитию юного музыканта. Раскрыть индивидуальность ученика, сформировать его музыкальный вкус помогает грамотная «репертуарная политика» педагога. Необходимость расширения существующих репертуарных границ послужила поводом к созданию сборников «Играем в четыре руки». Использование адаптированных к индивидуальным возможностям учащихся переложений позволило юным музыкантам познакомиться с новыми яркими образными произведениями разных жанров и стилей.

Цель создания сборников «Играем в четыре руки»: создание новых фактурных переложений ансамблевых партий для фортепиано, обеспечивающих реализацию творческого потенциала каждого ребёнка, использование личностно-ориентированного подхода в воспитании творчески одаренных детей через участие в конкурсной и концертной деятельности.

Задачи:

Образовательные:

1. Расширить и разнообразить педагогический репертуар.
2. Создать условия для развития музыкально-исполнительских навыков.
3. Приобщать детей к музыке различных эпох, жанров, стилей.

Развивающие:

1. Развивать артистические навыки через форму коллективного музицирования.
2. Пробудить в детях интерес и любовь к открытым публичным выступлениям в концертных и конкурсных программах.
3. Повышать мотивацию к обучению через вовлечение в творческую деятельность.

Воспитательные:

1. Формировать устойчивый интерес к ансамблевой игре.
2. Воспитывать сценическую выдержку, чувство партнёрства.
3. Воспитывать художественный вкус, прививать навыки культуры поведения в условиях публичного выступления и представления результатов своей деятельности.
4. Повысить самооценку учащихся в социуме, пробудить стремление к самореализации.

В 2008 году была создана первая тетрадь фортепианных ансамблей для младших классов. Основными критериями отбора репертуара были: красивая, легко запоминающаяся мелодия; интересный гармонический строй; доступность и простота нотного текста. Легко читающийся «прозрачный» нотный текст соответствует минимальным возможностям ребёнка, начинающего обучение на фортепиано.

В сборник вошли наиболее исполняемые, любимые, проверенные в работе пьесы, песенки, про которые с уверенностью можно сказать – это хорошая музыка. Ко всем песням, вошедшим в сборник, предложены стихотворные тексты. Многие пьесы из этой тетради можно играть и петь. Слова помогают раскрыть смысл, характер, «зашифрованный» в нотах, и быстрее освоить метроритмическую сторону исполняемой музыки.

На начальном этапе обучения в лёгких детских пьесах встречаются, в основном, простые квадратные построения. Поэтому в печати использованы четырёхтактные строчки для более точного визуального восприятия формы (строка – фраза). С этой же целью в тексте проставлена нумерация частей, помогающая зрительному охвату простой трёхчастной или куплетной формы. Крупный понятный нотный текст удобен детям для прочтения и разбора. Прописанная аппликатура облегчает восприятие мелодического движения, помогает быстрее освоить аккордовые построения в пределах одной аппликатурной позиции. Подробно проставленные штриховые обозначения дают возможность разбирать нотный текст сразу в заданном характере, закрепляют игровые приёмы, необходимые для выразительного исполнения.

Пьесы представлены в простых фактурных решениях – для маленькой детской руки аккорды должны быть с минимальным межзвуковым расстоянием. Ряд аккордовых и арпеджированных ходов продуманы так, чтобы исключить все лишние перемещения по клавиатуре, давая возможность уложить гармонический ряд в одну аппликатурную позицию. Удобство и простота фортепианных переложений, прописанная аппликатура и педаль сокращают время для овладения нотным материалом и помогают более полному погружению в музыкально-исполнительский процесс. Ясная программность и яркая образность музыкального материала соответствуют младшей возрастной категории учащихся.

Созданные ансамблевые партии являются полноценным учебным материалом, на основе которого маленький ученик сможет познакомиться с новой терминологией, специальными обозначениями, графической педалью; использовать такие новые игровые пианистические приёмы как форшлаг, кластеры, глиссандо и другие для создания несложных внешних эффектов, которые очень нравятся маленьким музыкантам.

В 2009 году появилась в печати вторая тетрадь сборника «Играем в четыре руки» для учащихся 4-х и 5-х классов ДШИ. Основными критериями отбора произведений для данного сборника были яркость и выразительность музыкальных образов. В него вошли разные по стилю и жанрам пьесы классической, современной и джазовой музыки. Яркость и красочность звучания обеспечена удобством и простотой фактурных переложений. Используются цифровые и буквенные обозначения формы разделов и частей; представлен переход от традиционной итальянской терминологии к кратким образным характеристикам на русском языке для активного включения воображения ученика, помогающие многовариантному исполнению репризных повторов.

В предлагаемой редакторской версии объединены все средства музыкальной выразительности (динамика, агогика, артикуляция, темп и метроритмические решения) в одно целое, способное наиболее полно выразить музыкальный образ каждой пьесы. В предисловии даны краткие аннотации, в которых предложены образные характеристики каждой пьесы.

В 2012 году была закончена работа над третьей тетрадью сборника «Играем в четыре руки», которая продолжила цикл ранее изданных тетрадей и предназначалась для учащихся старших классов ДШИ. В предисловии включены краткие сведения о композиторах, которые содержат не только биографические данные, но и представляют вниманию ученика творческий портрет каждого автора.

В данный сборник вошли произведения для исполнения в четыре руки на одном инструменте и на двух роялях. Близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствует внутреннему единству и сопереживанию. Игра на двух инструментах даёт исполнителям большую свободу, независимость в использовании регистров и педалей. Различия в характере ансамблей отразились и в музыке, создаваемой для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, а сочинения для четырёхручного дуэта – к стилю камерного музицирования. В этот сборник включены джазовые пьесы, которые, развивая учащихся в ритмическом отношении, обогащают их слуховые впечатления новым музыкальным языком и джазовыми гармониями, отличаются особенной артикуляцией, акцентуацией и фразировкой.

Четвёртая тетрадь сборника «Играем в четыре руки», изданная в 2019 году, продолжает серию ранее изданных тетрадей и предназначена для учащихся младших, средних и старших классов ДШИ. В неё вошли произведения для исполнения в четыре руки на одном фортепиано. В предисловии даны краткие аннотации к каждой пьесе. Включённые в сборник музыкальные произведения были успешно использованы в конкурсной и концертной практике ансамблевых дуэтов. В этой тетради найдены новые фактурные, пианистические, акустические решения при работе с музыкальным материалом. Репертуарный список достаточно разнообразен: от «Арии» И.С. Баха до «Вальса» из музыки к анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Шагающий замок Хоула».

Переложения для фортепианных ансамблей из сборников «Играем в четыре руки» звучат в концертных программах и на конкурсах ансамблевого исполнительства разного уровня. В настоящее время сборники представляют практико-педагогическую ценность, что даёт

импульс к продолжению такой работы. Готова к изданию следующая пятая тетрадь фортепианных ансамблей.

Вовлечение в активную концертную деятельность позволяет юным исполнителям в полной мере проявить свои способности, создаёт ситуацию успеха, необходимую для разностороннего развития личности музыканта. Обновление музыкального репертуара в конкурсных и концертных программах через создание адаптированных и дополненных переложений открывает новые горизонты для успешной реализации творческого потенциала учащихся.